ANIDA

Revista de arte y escuela

Donde todo es posible.
Recursos que piensan de otra manera el uso de las artes escénicas en el aula.

PLANEA

RED DE ARTE Y ESCUELA

JUL. 2025 05

ANIDA. Revista de arte y escuela

nº 5, Donde todo es posible. Recursos que piensan de otra manera el uso de las artes escénicas en el aula.

Julio 2025. ISSN 2792-4122

Dirección editorial

Clara Boj, Universitat Politècnica de València
Eva Morales, Pedagogías Invisibles

Comité editorial

Aida Sánchez de Serdio Martín, Universitat Oberta de Catalunya, España
Ana Maeso Broncano, Universidad de Almería, España
Antonio Collados Alcaide, Universidad de Granada, España
Clara Boj, Universitat Politècnica de València, España
Clara Megías, Universidad Autónoma de Madrid, España
Esther Alba Pagán, Universitat de València, España
Fernando Trujillo Sáez, Universidad de Granada, España
Gema Valencia, Universidad Pablo de Olavide, España
Javier Abad Molina, Centro Universitario La Salle (UAM), España
María Acaso, Universidad Complutense de Madrid, España
Marián Cao, Universidad Complutense de Madrid, España
Neus Lozano-Sanfèlix, Universidad de Zaragoza, España

Coordinación editorial

Mar Dols Merle
Natalia Balseiro, ZEMOS98

Coordinación general

PLANEA. Red de arte y escuela

Editora invitada, responsable de concepto y comisariado de aportes

Lucía Miranda, Cross Border

Diseño, maquetación, diseño de portada y edición digital

No somos nada

Diseño logotipo de PLANEA

Ricardo Barquín Molero

Corrección de estilo

Alberto Haj-Saleh

Traducción

Kim Causier

Edita

PLANEA Red de arte y escuela junto a **PERMEA** (Universitat de València y Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana) y **Universitat Politècnica de València**

Contacto

C/ Museo, nº 2
46003 Valencia
recursos@redplanea.org

Las opiniones y contenidos expresados en los artículos son responsabilidad de sus autoras y no representan necesariamente a la Revista de arte y escuela ANIDA ni a las organizaciones que conforman PLANEA.

Los contenidos de esta publicación se pueden distribuir, copiar y remezclar citando la fuente, sin usos comerciales y manteniendo esta licencia

ANIDA es una publicación digital dirigida a docentes de cualquier área, materia o nivel educativo; estudiantes y docentes de Facultades de Educación, Arquitectura o Bellas Artes, así como a investigadoras en arte y educación cuya práctica esté centrada en la escuela. El monográfico aterriza anualmente una temática que atraviesa la realidad de las escuelas y que se aborda desde diversas prácticas de investigación artística.

ANIDA publica recursos artístico-educativos producidos dentro y fuera del contexto de la educación formal, pero de aplicación directa en ella. La revista tiene por objetivo divulgar metodologías para que docentes y alumnado se apropien de ellas, adaptándolas a su contexto y experimentando conjuntamente. Los recursos y la propia revista se albergan en el Centro de Recursos de PLANEA y en archive.org, una base de datos digital y de acceso libre.

ANIDA se caracteriza por estar a medio camino entre la acción y la academia aunando, de esta manera, práctica e investigación en la producción y la replicabilidad de cada uno de los recursos que propone. La revista utiliza un sistema ciego de revisión por pares, cuyo comité está conformado por profesionales del ámbito educativo.

Revista indexada en las siguientes bases de datos bibliográficos:

Coloquio sobre "Aus migratòries", obra escrita y codirigida por Rafa Palomares en el Ciclo de Memoria Histórica del Centro Teatral Escalante.

Entre el aula y el escenario:

Una conversación entre Lucía Miranda y Rafa Palomares

Rafa Palomares Carrasco (Valencia, 1975). Licenciado en Filología Hispánica y con Diploma de Posgrado Teatro en la educación (UV), es profesor de Secundaria y Bachillerato (Lengua castellana y Literatura y Artes Escénicas) y miembro fundador de Proyecto Inestable. Ahí y en los centros educativos en los que ha trabajado escribe, dirige, produce y forma en teatro desde 2003.

Como autor y director ha estrenado seis espectáculos profesionales, compartiendo creación con María José Guisado o Maribel Bayona: ¿Cuándo será eso? o cría amigos y te sacarán los ojos, ADNI o echar chepa de tanto mirarse el ombligo, The Beatles by Strombor, Diarios de adolescencia, El acto más hermoso del mundo y Aus migratòries.

Además, compagina estas actividades con la formación en Didáctica de la dramatización para profesores y maestros en cursos del CEFIRE (Conselleria d'Educació) y en el Máster en Teatro Aplicado (Universitat de València), con la coordinación de la Trobada de Teatre Jove (Proyecto Inestable-IVAJ) y con la elaboración de materiales didácticos teatrales con el equipo de redacción del Máster de Teatro Aplicado (Universitat de València) para instituciones como CulturArts, editoriales como Vicens Vives o el conocido por la comunidad Planea, "Una escena distinta", este, también, junto a María José Guisado.

— ¿Empezaste como profe teatrero o eres un teatrero metido a profe?

C En realidad, tuve mi crisis adolescente, muy valenciana, por otra parte (ríe). Me costó encontrar mi camino. Entré en la facultad de Filología porque aquello se me daba bien, y allí empezaron a surgir muchas cosas: revistas literarias, programas de radio y un grupo de teatro, que hoy es la **Sala Inestable de Valencia.** Desde el principio me comprometí muchísimo.

Pero también era consciente de que el teatro genera unas precariedades de vida que yo no podía sostener. Sabía que necesitaba acceder al mundo laboral, pero sin renunciar al teatro. Y la docencia siempre me había gustado. Siempre digo que me gustó tanto el instituto que solo quería volver a él (ríe). Me gustan los jóvenes, disfruto mucho trabajando con ellos. Así que optamos por una semiprofesionalización y abrimos la Sala Inestable.

Por entonces trabajaba en una escuela muy particular, vinculada a la renovación pedagógica. Allí trabajaba junto a **María José Guisado,** mi pareja, a quien conocí en la facultad. Siempre decimos que aquello fue como un máster.

Pero llegó un momento en el que tuvimos que salir, entramos como interinos, vinieron los recortes y yo me volqué más en la Sala Inestable, con todas sus miserias (ríe). Al año y pico sentí la **necesidad de volver a las aulas:** gestionar un espacio cultural tiene muchas complejidades que no me interesan del todo, que me alejan de lo verdaderamente importante, intentar ser feliz.

Hoy he encontrado un equilibrio que sí me hace feliz: vivo de dar clases, de la docencia, y en paralelo mantengo mis actividades teatrales.

> "Pediría que en todos todos los institutos hubiera optativas de artes escénicas en todos los cursos de secundaria"

"Los putrefactos", performance a partir de los dibujos de Dalí y García Lorca con alumnado de Bachillerato del curso 2008-09 de la Escuela Gençana

— Pero hiciste el Máster de Teatro Aplicado de la Universidad de Valencia, referente nacional. ¿Qué herramientas te dio? ¿Cómo cambió tu práctica tras participar de una formación específica?

Desde que comencé como docente en 2003 ya hacía teatro con el alumnado. Me alimentaba de los libros de Tomás Motos y Antoni Navarro. En aquel entonces era un posgrado, y el trabajo final podía ser diverso: desde una investigación hasta un proyecto empresarial, que es lo que desarrollé: "Inestables por la educación". Pensé en una programación didáctica para las oposiciones, pero sabía cómo son los tribunales. Antoni Navarro me dio un consejo que siempre repito: **"hazte fuerte en lo que ya tienes"**. Yo tenía una sala y un proyecto teatral, y diseñé **un plan de acción hacia el sistema educativo valenciano, con siete líneas de trabajo** que seguimos manteniendo desde 2011.

— Dentro del proyecto de Inestable, está la Trobada de Teatre Jove. Si otro profe quisiera replicarlo en su ciudad, ¿Qué elementos serían necesarios para empezar?

En colaboración con **Avecteatre**, recuperamos la idea de juntarnos una vez al año. Empezó como algo entre amigos, por amor al arte. Una jornada típica empieza temprano: el grupo expositor llega a las 8:00, montaje técnico, luces, pruebas. A las 10:00 llega el público. Tras la exhibición, un descanso para almorzar, y de 12 a 14 h, cinco talleres simultáneos con unos 110-115 jóvenes, mezclados por grupos de unos 25. Luego comemos juntos en el río, y por la tarde hacemos dinámicas de despedida. Así durante cinco días en cada sede.

Cuando llegó el gobierno del Botànic, nos propusieron expandirlo por toda la Comunidad Valenciana. Buscamos aliados: Marc Escrig en Castellón y Ernesto Martín en Alicante. Llevamos seis ediciones, en tres ciudades, con financiación pública. **Más de 1500 jóvenes han participado y 40 profesionales han facilitado talleres en cada una de esas ediciones.**

Hablamos de "Una escena distinta", que desarrollaste junto con María José Guisado como recurso para la Red Planea, y que es de libre acceso en la web de la red. Creo que bebe de las maletas pedagógicas de los museos con una caja de herramientas y una guía-recurso con actividades. ¿Qué objetivos teníais y cómo fue el proceso de inventarlo?

Aquí también fue clave Iñaki Moral, el diseñador. María José creó en su TFG la **maleta viajera del teatro,** porque en ese posgrado sí que habíamos recibido la visita del Mercat de les Flors con la maleta de la danza. Entonces nos llega la propuesta de PERMEA, nodo mediador de la Red Planea en la Comunidad Valenciana y nos parece maravilloso.

No es una propuesta cerrada: permite que cada docente seleccione actividades según el grupo y el contexto. Es un recurso abierto, basado en metodología de proyectos, como montar un espectáculo. Las actividades, además, fomentan valores democráticos.

> "En clase, cuando escribo sobre lo que el alumnado ha dicho, siempre les digo: "No digas nada que tú no dirías". Quiero que el texto sea suyo, que se sientan identificados"

— En el IES Sedaví habéis desarrollado un Erasmus sobre catástrofes naturales, y abordasteis la DANA desde el teatro documental. ¿Cómo fue?

En 4º de ESO tenía un grupo heterogéneo: alumnado muy potente y alumnado muy ausente. Ocurrió la DANA y decidimos abordarlo. Al principio trabajamos la acogida emocional, después pasamos a la escritura de experiencias personales: momentos de rabia, de llanto, recuerdos con voluntarios, músicas... Se generó mucho material.

Las historias se hilvanaron coralmente, sin protagonistas únicos. Trabajamos el antes, durante y después de la DANA. Finalmente, organizamos una función para las familias en junio. **El teatro aquí es reparador.** Y como no teníamos salón de actos, lo hicimos en nuestra sala.

— Los equipos son muy importantes en teatro, y creo que lo son para ti. ¿Quiénes son tu equipo?

Además de María José Guisado, que hemos crecido juntos, hay un equipo valiosísimo en Espacio Inestable: principalmente Maribel Bayona, dramaturga y mediadora, y Jacobo Pallarés, gestor cultural y socio desde siempre. En la educación, como interino era difícil generar redes, pero desde 2016 tengo mi plaza fija en Sedaví, y he podido consolidar equipo con compañeras como Manuela, Rosa, Carolina y la propia María José.

Asumo liderazgos, tanto en el aula como en el teatro. Doy espacio a los chavales para crear, pero dirijo bastante, tanto escénica como pedagógicamente.

— Si pudieras pedir algo para las escénicas y la escuela, ¿qué sería?

Pediría que en **todos los institutos hubiera optativas de artes escénicas en todos los cursos de secundaria, y que se crearan centros de referencia en educación artística, con profesionales especializados, como existen universidades o colegios de prestigio.** Sería un espaldarazo importantísimo para la educación artística.

— ¿Qué similitudes ves entre ser profe y ser director de escena?

Ambos roles implican mucha responsabilidad. El director de escena, como decía Alonso de Santos, muchas veces solo con gestionar los egos ya ha hecho su trabajo (ríe). Con el alumnado los retos son otros.

En clase, cuando escribo sobre lo que el alumnado ha dicho, siempre les digo: "No digas nada que tú no dirías". **Quiero que el texto sea suyo, que se sientan identificados.** Dirijo, sí, pero busco un espacio ordenado de trabajo, no una dictadura.

— Además de docente, eres creador escénico profesional. ¿Cómo dialogan ambos ámbitos?

En el ámbito profesional creo espectáculos con la estructura de Inestable, con mis socios Maribel y Jacobo. Como tenemos otras obligaciones, cada uno va creando según su momento vital.

Pero en realidad, creo todos los años, en el aula, varios proyectos. Las ideas que experimento con los chavales me sirven luego para los trabajos profesionales.

Jornada de formación para docentes sobre la caja de herramientas "Una escena distinta" en el Centre del Carmen de Cultura Contemporánea de Valencia.

ANIDA. Revista de arte y escuela

Nº5, Donde todo es posible. Recursos que piensan de otra manera el uso de las artes escénicas en el aula, julio 2025. ISSN 2792-4122

Comité de revisión

Alexandra Pradas, artista. Colectivo Cantón y Prada.

Alicia Gómez Linares, Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi.

Ana Maeso-Broncano, Universidad de Almería.

Ana María Barbero Franco, Universidad Internacional de la Rioja.

Carmen Oviedo, Pedagogías Invisibles.

Cristian Alcaraz, artista.

Cristina Domínguez Dapena, Escuela Superior de Arte Dramático Galego.

Cristina Puchades Adam, Estudio de Danza Xàtiva.

Edi Carrascal Domínguez, actriz y pedagoga teatral. Coordinadora del proyecto Erasmus + KA1, InterculturABLE.

Elena Sanmartín, coordinadora del Máster PERMEA de la Universidad de Valencia.

Eloísa Cantón, artista. Colectivo Cantón y Prada.

Irene Ortega López, Museo Pedagógico de Arte Infantil (MuPAI).

Joan Elies Andrés, CRA Terra de Riuraus.

Joaquim Montañés Blanch, docente en el IES Sos Banyat.

Jodie Dinapoli, historiadora del Arte, investigadora en educación artística y mediación cultural.

Juan Carlos Fernández Izquierdo, docente en el IES Manuel Gutiérrez Aragón de Viérnoles.

Julián Barón, fotógrafo y coordinador de proyectos Horizon, imagenred.org, Contrataller, THE CAGE, Carpetas o Ser libro.

Leire Aranburu Etxegoien, mediadora de la cooperativa Artaziak y Tabacalera.

María Dolores López Martínez, docente en el Departamento de Expresión Plástica, Musical y Dinámica de la Universidad de Murcia.

María Enfedaque Sancho, departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Zaragoza.

María Vidagán Murgui, facultat de Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I.

Marta García Navarro, intérprete y creadora de La Lola Boreal. Coreógrafa e intérprete de la compañía Columpiant la Dansa.

Mónica Desirée Sánchez Aranegui, vicerrectorado de Compromiso Social y Sostenibilidad. Universidad Autónoma de Madrid.

Neus Lozano-Sanfèlix, artista, investigadora y docente en la Universidad de Zaragoza.

Pau Monfort, CEIP Cervantes.

Pedro Jiménez, ZEMOS98 y co-coordinador de PLANEA en Andalucía.

Rafa Palomares, profesor de Secundaria y socio fundador de Proyecto Inestable.

Raquel Mora, CEIP Alejandra Soler.

Roberto Pascual, Escuela Superior de Arte Dramático Galego.

Sofía De Juan, Técnico de desarrollo educativo en el Museo Nacional del Prado y Plataforma Indómita.

Teresa de Aramburu, artista y educadora.

Xoán-Xil López, artista Sonoro, investigador y docente de Educación Secundaria.

redpLanea.org/recursos